06 | 身临其境：如何把故事写得精彩？

2021-07-09 涵柏

《讲好故事》

课程介绍 >

讲述：正霖

时长 22:32　大小 20.64M

你好，我是涵柏。

今天继续我们的故事旅程。上节课，我从意义价值方面和你分享了怎么让故事有“人味”，在这节课里，我将从技巧方面去和你分享如何把故事写得精彩。

在这节课的一开始我得先给你做一个区分，那就是我们这节课要讲的不是那种写出来给别人看的故事，而是写出来读给别人听的故事。你可能会问，这两者之间有区别吗？答案是显而易见的，往小了说二者之间是口语化写作和书面写作的区别，往大了说是两种不同的写作模式。

打一个比较形象的比方，写给别人看的故事，更喜欢追求“曲径通幽处，禅房花木深”的妙处，而给人看的故事，更适合“清晨入古寺，初日照高林”的直白。简单来说，读给别

人听的故事，不能有大量的留白，不需要花精力去营造意境。

我举个例子你就明白了。小时候，我们都喜欢听爸爸妈妈讲童话故事，我最喜欢的故事之一，就是安徒生的《皇帝的新装》。小时候觉得皇帝和那些大臣、百姓真傻，长大了才发现，有一天我也可能成为这样的人。当然这是小小的题外话，我们继续来说这个故事。

《皇帝的新装》的开头是这么写的：很久很久以前，有位皇帝非常虚荣，他对国家大事一点儿都不关心，满脑子想的都是衣服。他所有的衣橱都塞满了衣服，甚至连他的龙床上，还有王宫的走廊上都堆满了衣服。每天早晨，皇帝都要花很长时间在更衣室里面。他必须要选择适合的衣服，还要给衣服配上合适的鞋子。当然啦，假发也是不可缺少的，而且颜色还要和衣服相配。

你可以留意一下安徒生的写法和语言，它们是非常直白和清晰的，就好像是一个人当面给你说话一样，开头就是“很久很久以前，有位皇帝非常虚荣”。假如我们要去写一个让别人能沉下心来看的故事，人们就会觉得这样的开头没有味道，这就是区别。

当然，我不是说这两者是完全割裂的，他们的一些写作技巧是共通的，在下面的讲述中，我会特意说明。我们现在正式开始学习怎么写一个给别人听的故事。

学会“口语化”的语言

通过《皇帝的新装》这个例子，想必你已经感受到了这种写作风格是极具特色的，我们把它称之为“口语化写作”。

要想把故事写得精彩，第一招就是学会口语化写作。

所谓口语化写作，简单来说，就是要求一个故事同时具备“表达”和“交流”两种属性。

我举个例子，每年“两会”结束那天，国务院总理都会开新闻发布会，接受记者的提问。表面上来看，这是交流，但实际上还是典型的书面表达。

比如 2021 年全国两会上，有记者问总理，中国把 2021 年国内生产总值增长目标定在 6% 以上，是不是太低了。

李克强总理回答说：“我注意到，我们提出 6% 以上的经济增长预期目标，确实引起了多方面的关注，有不少分析。有的认为是积极的，也有认为低于预期。我们当然乐见经济向好，但是我们也清醒地看到，今年是在恢复性增长的基础上前行，有很多不可比的因素。而且世界经济复苏不确定性依然很大。我们说 6% 以上，6% 不低了，现在我们的经济总量达到 100 万亿元，增长 6% 就是 6 万亿元，这要放在‘十三五’之初，需要 8% 以上增速才能达到。而且我们说 6% 以上是开了口子的，实际过程中也可能会增长得更高一点。”

我们具体来看这段话中的用词，它给人的感觉是什么呢？第一，自上而下的权威姿态感，比如这句“我们当然乐见经济向好”；第二，大量专业名词、概念，比如恢复性增长、“十三五”，这些名词都默认听众都懂，不用解释；第三，信息量极大，比如这句“我们说 6% 以上是开了口子的，实际过程中也可能会增长得更高一点”。

综合上面三个特点来说，这段话表面上是口语，甚至脱胎于讲话稿，但本质的表达还是书面化的。当然在记者会上这样回答非常合适，但我们的生活不是记者会，所以我们在写故事时，要尽量避免以上三个特点的表述。

我们再来看另一个例子，是已故的单田芳老人有关《三国演义》评书里的一小段内容。

汉高祖刘邦斩蛇起义，建基立业，一统了天下，传位到了东汉后期，桓帝刘志即位。刘志很年轻，当时啊，是外戚专权。外戚都是干什么的？就是皇上的亲戚啊。皇亲国戚嘛，也就是皇后、皇太后那些娘家人儿。这些人相当厉害，谁也惹不起。

分析这段内容表述，我们可以很明确地感受到，写这段话的和讲这段话的人，姿态都很平和，对象感很强，深入浅出、通俗易懂。同时讲述的节奏上会跳进跳出的，比如这句：“当时啊，是外戚专权。外戚都是干什么的？就是皇上的亲戚啊。”

但是就故事写作而言，如果你不喜欢这样的节奏方式，就很难接受这种内容设计，不够连续。

通过这两个例子我们可以看到，一篇好的口语化写作的故事，具有这样的特点：**它非常强调对象感和姿势的恰当感，尽量避免学术语言，没有太大的信息量，故事比较连续不像口语那样随意。**

如果你还是似懂非懂，那么就再感受一下接下来的这个例子。比如我们现在要形容黑夜里天气很冷。如果是写一个给别人看的故事，我会这么去描述：冷风刺骨，像寒针一样穿透心灵。天色晦暗，路边的行人似乎绝迹了，飞鸟、走兽消失得无影无踪。

但如果我是口语化的写作去表达这个天气，就不需要如此多的细节描述，我会直接写：这一天，天冷极了，吹着寒风，天色渐渐暗了下来。

比较之下，前者对“冷”做了全方位描述，先说风刺骨，然后再侧面描写，看不到行人。这还不够，还要再包装下，连飞鸟走兽也看不到。

而后者的交流感更强，从语言层面上来看，比较干净清晰，没有长难句、文言词，描述性语言少；从逻辑层面上来看，扁平化的线性推进，避免多层结构、没有大圈套小圈，不用多层包装。

需要提醒下，我这里说的，不是不包装，而是少包装。比如，在一个故事里，你要说海很清，形容一句就可以了，我们可以说“它清得像最明亮的玻璃”。对口语化写作来说，这就够了。除非这个事物很重要，否则不用再去做侧面描写、动静结合描写。

学会搭建结构

接着，我们说第二点，学写故事，我们还得学会搭建结构。

上世纪 60 年代，在浪漫的法国诞生了一种文学理论，名为“叙事学”。由于它是受到结构主义影响而产生，所以又被叫做“结构主义叙事学”。

在结构主义眼中，符号“说”什么可以不必在意，关键在于符号与符号之间的相互关系才具有意义。把这个学术语言翻译过来就是说，比如我们人是一个符号，那么在故事当中，我说了什么内容、做了什么事不必过分在意，只有当我和另一个人发生相互关系的时候，这个内容才会有意义。

我举个例子，张三和父亲吵架后离家出走，结果掉进了深坑。张三大喊救命，心想这下完了，这个深坑在一个几乎不会有人来往的地方。没办法，他只好等着，几天之后，他饥渴难耐，死在了深坑中。

在这一段情节中，从头到尾，只有张三一个人物出现，没有任何互动，所以很难称它为一个故事。但我们如果像这样稍微改动下：张三和父亲吵架后离家出走，结果掉进了深坑。他大喊救命，心想这下完了，这个深坑是在一个几乎不会有人来往的地方。就在张三绝望之时，寻他而来的父亲也来到坑边，却由于黑暗看不见儿子。就在此时，正巧云朵散去，悬在头顶的月亮漏了出来，父亲借助月光救出了儿子，两人高兴和解。

这当然也是难言精彩的情节，但它至少可以被视作一个故事了。从结构主义的眼光来看，儿子与父亲吵架，是低对高的反叛。儿子穿行树林是水平轴上的运动，落入坑中，再次从水平降到了低谷。父亲来到坑前，是高占据了主导，父亲救了儿子，是高对低的屈尊。父子和解，低和高恢复平衡。

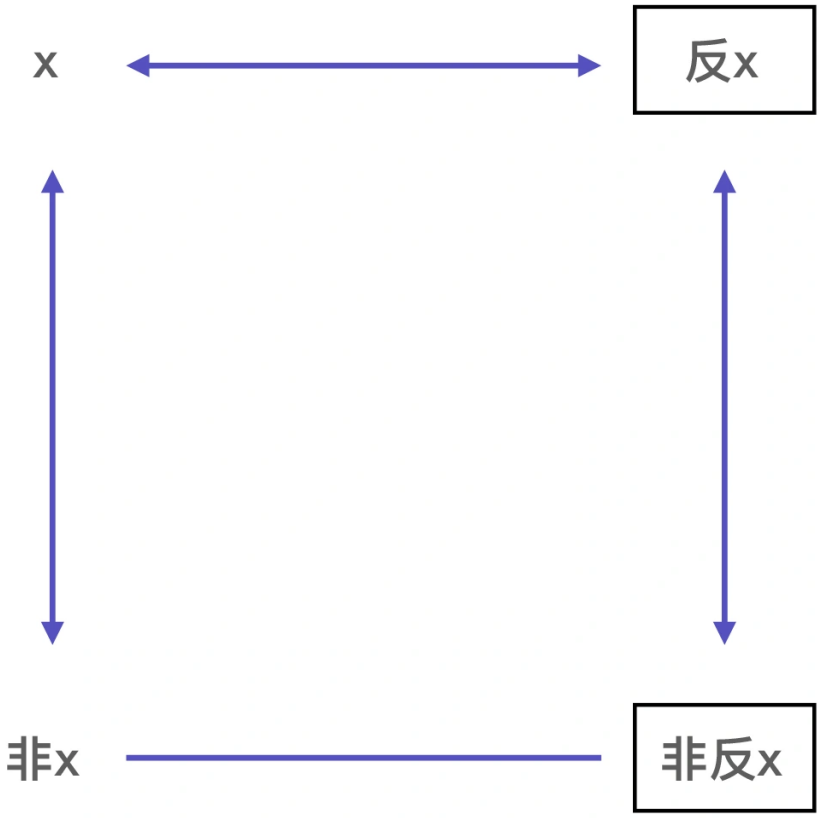
这下你应该比较清楚了，**正是有了互动关系，故事的结构意义才得以凸显。**知道了这个理论，我们在编写精彩故事时，是可以运用这种技巧的。接下来我就给你介绍两种我屡试不爽的结构。

格雷马斯的符号矩形结构

看到这个“符号矩形结构”这几个字，你会不会觉得我们要开始学术探讨了？别担心，我们这节课直接拿结论来运用，如果你感兴趣，可以自己去进一步学习原理。

在格雷马斯的矩形结构中，对立矛盾是基本的故事元素。

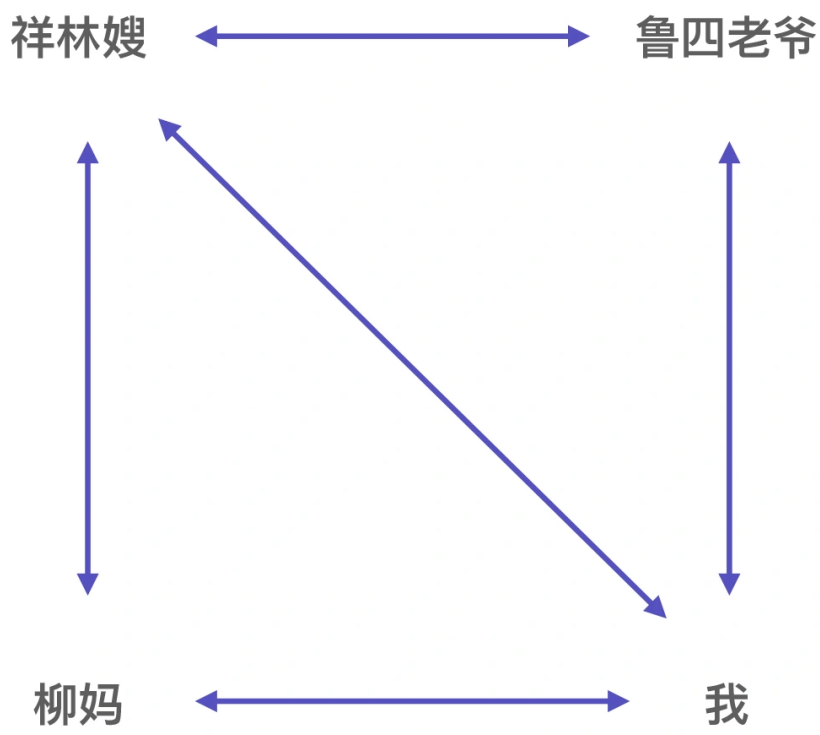
比如对“白”来说，对立有“黑”，但颜色肯定不只是黑白两色，还有非白和非黑。所以就会形成了四组对立关系，白对黑，白对非白，黑对非黑，非白对非黑。要说明的是非白和非黑不是严格意义上的对立关系，至于是否要它们对立，这就取决于编排故事的你了。根据这个对应关系，刚好构成了一个“矩形”。



当然，如果设计的故事足够复杂，x 和非反 x，反 x 和非 x 也可以发生关系。你可能会问了，这个对编排故事有什么作用呢？别急，根据这种对应关系，我们先来分析一篇鲁迅的小说《祝福》里的祥林嫂这个角色。

我们把反抗者祥林嫂当作 x，那么和祥林嫂对应的是地主鲁四老爷，他是一个压迫者。也就是反 x。非 x 是柳妈，她和祥林嫂一样属于弱者，但并不反抗。而小说中的“我”，是“非反 x”，虽然也是地主之子，但并不压迫别人。

从小说中，我们看到祥林嫂为了过上人过的生活，她甘愿受累，甘当寡妇，抗婚又屈服，遇到压迫者鲁四老爷，她只能妥协。和她同属一个阶层的柳妈却嘲弄祥林嫂的再婚。而小说中“我”对鲁四老爷坚决反对，对祥林嫂、柳妈怒其不争，充满同情，却又缺乏拯救的力量，通过这些互动的人事关系，反映了那个年代中国人的现状。



极客时间

理解了这个矩形结构，我们就可以编写故事了。我以一个我亲身经历的故事来作为例子。先说下这个故事的背景，2008 年汶川爆发了 8.0 级大地震，许多人因此丧失了性命。十年之后，我要去采访一对震后结婚的夫妇。这对夫妇有点特别，丈夫现在的老婆是他原来的大嫂。之所以会如此，是因为在地震中，男方的亲哥哥和亲弟弟、自己的老婆和自己的弟媳都去世了。在这个大家族中，唯一活下来的就是他俩，后来他俩结成了夫妻。

在我们看来这多少是一个出人意料的故事，于是我们决定写写他们的震后生活。然而，采访并不顺利，因为记者的这个身份，他们对我们很热情，但也有些抵触。通过一些技巧，最终我们还是说服了夫妇俩。我常把这个采访经历讲给我的实习生，是希望他们明白，有时要达到一个目标，我们只需换个方式。

这个采访经历涉及的人物很多，但我在编排故事时，按照格雷马斯的符号矩形结构，用四步确定了四个主要角色：

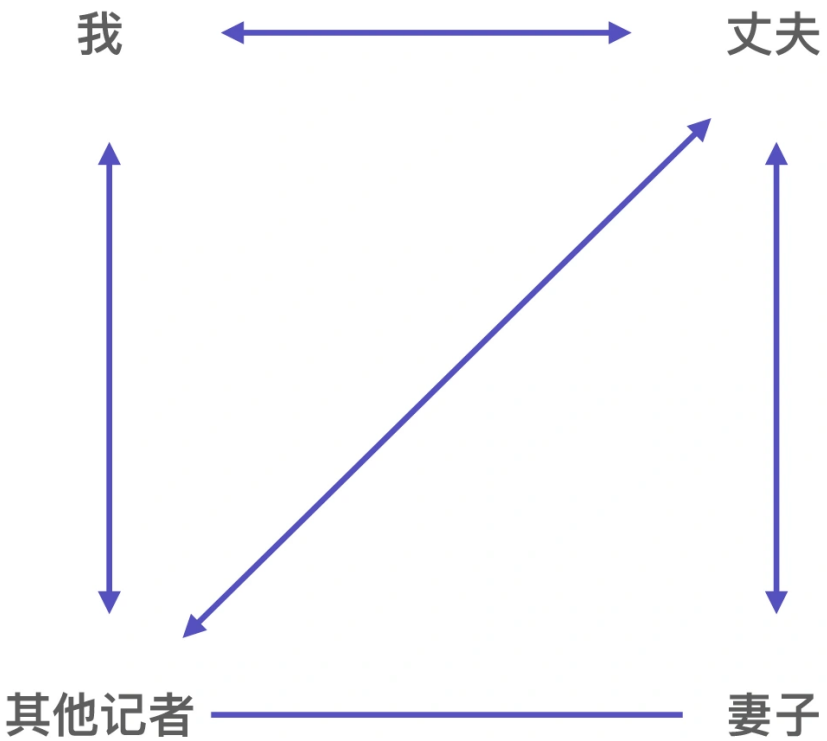
第一步，确定 x，当然是想要采访这对夫妇的我；

第二步，确定反 x，根据我遇到的情况，这对夫妇中以丈夫抵触最大；

第三步，确定非 x，另一位在场的记者，他的采访方式和我不同；

第四步，确定非反 x，你肯定猜到了，那就是这对夫妇中的妻子。因为在涉外问题上，这对夫妻是男方作主，所以如果丈夫愿意谈，她是可以接受的。

至于在这次采访中遇到的其他人物（比如他们的邻居），对此次故事编写来说并不重要，我就排除了。



极客时间

好了，知道了这四个角色分别是什么，接下来要做的，就是要把其中的对立矛盾给写出来。

2018 年是汶川地震十周年，我被报社派往四川，去的媒体很多，大家都在积极地寻找灾后重生的故事，你知道那意味着什么嘛？那就意味着，为了找到一个好的故事，我们必须跋山涉水，四处打听，因为很多案例其他媒体都写过了。

我觉得自己真倒霉，已经找了几个家庭，都不符合要求。但我还是坚持继续找，没办法这是我的工作。到了下午 3 点多，我终于走出了霉运。当时，我在巷子里瞎逛，听到一位女

性扯着嗓门吼，地震后就不该嫁给你。

我一听这句话，挺有趣的。这女性（非反 x 登场）看起来已经 50 岁上下，为什么地震后才嫁呢？我心想，这事有门。于是，我跑去问她：“大姐，你和大哥是地震后才结婚的，为什么呀？”

大姐有点懵，用浓重的四川口音问：“你哪个哦？”

我说：“我是记者，今年是震后十年，我们来报道下，看看你们的生活怎样？”

大姐说：“哦，记者呀，你去问他。”她指了指屋子里的丈夫：“看他愿不愿意给你说。”

我沿着她手指的方向进了门，一位大哥（反 x 登场）在里面抽烟。他很热情地招呼我坐下。这个时候，另一个记者（非 x 到场）不知道从哪里听到了他们故事，也找到了他们家，一起坐了下来。

听另外一个记者的介绍，我才知道他们两口子的关系这么复杂。更了解情况的那个记者先开口说：“大哥，能不能给我们说下你和大姐的故事嘛。”大哥笑着挥了挥手：“都过去了，不提也罢。”

这位记者继续恳求：“你们当初在一起，压力肯定很大吧。”大哥还是笑着说：“那当然，但也能理解。”记者问：“那有什么压力啊？”大哥说：“都过去好久了，不记得了。”

大姐这时走了进来，坐在了大哥旁边。记者再次恳求大姐，语气很真诚，大姐也是笑了笑说：“我听他的。”

“大哥你聊聊往事嘛，也是纪念下你们的生活。”这位记者哀求道。大哥还是不说话，只是笑。

采访一下陷入了僵局。我在旁边没说话，一直观察着。我发现，这位大姐虽然说是听大哥的，但她性格更为外向，喜欢表达。我抱着试一试的态度，就说起了自己，我说我从北京来，那边已经很热了。大姐去过吗？大姐来了兴趣，说自己三四年前去过。

“和大哥去的啊？”觉得这是机会，我赶紧问。她说：“对啊，去年我俩还去了三亚。”我问：“大哥这么浪漫啊，谁掏的钱？”大姐笑了笑说：“他叫我去的，他掏的。”我转头问大哥：“大哥不错啊，还有私房钱。”大哥这时也笑了：“小伙子，这可不是私房钱。”

就这样，采访打开了局面，大哥和大姐聊起了他们到三亚旅游的事情。

这就是整个故事的经过。它来源于真实生活的故事，但不知道你注意到没，我在安排情节的时候，始终保持两两对立的关系推进情节，这样才能保持故事冲突的张力。

弗拉基米尔·普罗普的七个角色模式

现在我们把故事结构进一步放大，拿到高倍显微镜下去看，你会发现，故事结构常常有**不同的角色**。俄罗斯民俗学家弗拉基米尔·普罗普的观点认为，民间故事有许多共性，可以把这些共性加以归纳得出一些角色，**这些角色都有相应的功能**。

通过他的观察，他把角色分成了 7 类，分别是国王 / 公主、派遣者、英雄、恶棍、帮手、假英雄以及捐赠者。他们的职责我列了一个表格，你一看就明白了。

人物	职责（功能）
国王/公主	遭遇危难，寻找对象、派遣任务
派遣者	把任务派遣给英雄执行使命
英雄	接受使命与恶棍搏斗
恶棍	与英雄搏斗
帮手	协助英雄解决难题
假英雄	自称英雄设置障碍
捐赠者	给英雄以神奇的代理人

极客时间

你可能会疑惑，我为什么要这样来解构一个故事呢？因为解构故事可以反过来帮助我们建构故事。怎么建构呢？跟上面的方法一样，我们可以根据这样的角色来填空。

比如，你是一个公司负责宣传的人，建党节来了，你的领导让你根据真实事件编写一个革命故事。我们在构思故事的时候，就可以把相应的材料填进表格中去。

那么，恶棍是谁？侵华日军。国王 / 公主是谁？手无寸铁的百姓，他们此刻遭遇磨难，希望得到解救。具体怎么一一对应呢？我们还是看下面这张表格，这样会更清楚一些。

人物	职责	故事中角色建构
国王/公主	遭遇危难，寻找对象、派遣任务	手无寸铁的百姓
派遣者	把任务派遣给英雄执行使命	八路军领导
英雄	接受使命与恶棍搏斗	某连战士
恶棍	与英雄搏斗	侵华日军
帮手	协助英雄解决难题	根据地周边的民兵组织
假英雄	自称英雄设置障碍	汉奸
捐赠者	给英雄以神奇的代理人	民主派人士

极客时间

现在，是不是就明白多了？但也许你会质疑，这些真的有用吗？

当然有用，有了这些素材，我们就可以组合出许多故事了。比如我们熟悉的王二小的故事、狼牙山五壮士的故事，都是这些不同角色的不同组合。所以，你完全可以根据你手中的素材来编排故事。

这里我要重点提醒你的是，我上面列的 7 类角色是一个完整故事的标配，并不是说所有的故事都要把这 7 类角色凑满。而且即便你想把这 7 类角色都写出来，也还是要有详略的。详略的基本原则有两点：

服务主题。在这七类角色当中，哪一类对你的故事主题最为重要，多给这类角色一些舞台；

找最有意义的情节。比如你写的故事最有趣的地方不在于英雄和恶棍的战斗，而是英雄和假英雄的冲突，那显然你就要略写前者、详写后者了。

听到这里，你可能还有一个疑问，那就是我们在写故事的时候，什么时候用矩形结构，什么时候用角色模式呢？这个没有定论，一般来说，涉及角色众多、更为复杂的故事的时候更适合角色模式。因为在这个模式下，你编排故事的时候故事不容易乱掉。而如果你想更多地去体现故事里的对立关系，可以多尝试一下矩形结构。

总结

今天的课程就到这里了，这节课我们从口语化写作和结构写作两个点展开，给你分享了如何写一个好的故事。

首先，这节课我们框定了一个前提，这节课要讲的，不是那种写出来给别人看的故事，而是写出来，读给别人听的故事。这种故事更为直白，不需要花精力去营造太多的意境。

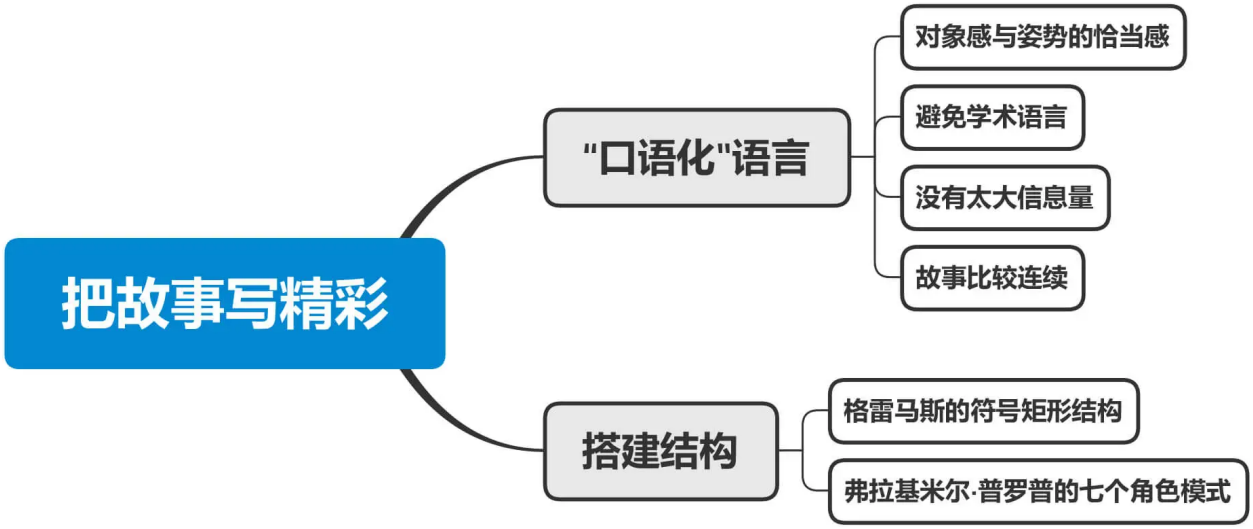
要学会编写这种故事，我提供了两种方式。

第一，我们要学会口语化写作。简单来说，口语化写作就是要求一个故事同时具备“表达”和“交流”两种属性。一篇好的口语化写作的故事具有这样的特点：非常强调对象感和姿势的恰当感，尽量避免学术语言，没有太大的信息量，故事比较连续不像口语那样随意。

第二，我们要学会搭建故事结构。我为你提供了常用的两种故事结构：

> 格雷马斯的符号矩形结构。一般来说，这种结构中有 4 种对立元素，x 和反 x、非 x 和非反 x，我们需要根据自己的素材，分别找到这 4 种元素的对应内容，并让这些内容以两两对立的方式出现，推动故事情节发展；
>
> 弗拉基米尔·普罗普的七个角色模式。我们把故事结构放到显微镜下观看，会发现 7 类常见的人物角色，我们要做的就是把相应的材料对应到这 7 类角色当中去，也就是俗话说的填空。再次提醒你，填空的时候要学会详略得当。

到底应该使用哪个结构？你需要根据故事中涉及的角色、情节的复杂程度来决定。



极客时间

作业

今天的作业是请你以《天下无贼》这部电影为例，先用符号矩形结构剖析出四种元素对应哪些人物，然后把电影主要内容用口语化传播的方式概写出来，讲给那些没看过这部电影的朋友听一听。

分享给需要的人，Ta订阅后你可得 20 元现金奖励

赞 2 提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 05 | 直指人心：故事之饵藏在哪里？

下一篇 07 | 入木三分：如何把故事讲得“入味”

精选留言 (3)

写留言

莹 神

2021-07-14

分四步确定四个元素对应的人物：

- 第一步，确定 x，傻根，电影主人公，坚信“天下无贼”，执意带六万块钱上火车回老家；

- 第二步，确定反 x，王薄，职业扒手，开始时觊觎傻根身上的钱，后来被王丽说服改变了立场，和黎叔及团伙对手戏；...

展开

leslie

2021-07-10

我曾经解释过什么是"信息安全"：天下无贼的本意其实就是通过电影告诉你，贼到处都在，你没有被偷可能只是因为你够重要或者你藏的比较深没有被发现而已。《无间道》在个人理解其故事就另外一个场景的《天下无贼》而已，只不过人物地位和阶层不同而已。

1

进化菌

2021-07-10

口语化，大概说的就是我们经常要求的“说人话”了，避免专业术语，普通人轻易就能听懂、捋清关系的表达。

故事要有结构，互动显然帮了大忙，毕竟乏味的陈述、毫无波澜的故事不会吸引人。
矩形结构是制造冲突的两对元素，容易让听的人理解，还有层次感，更便于推动情节的...

展开

1